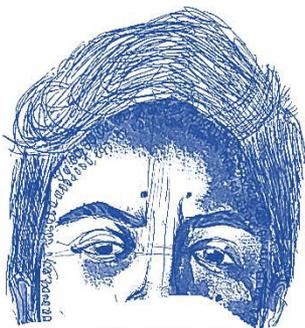

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

ENTRE
LA ETOPEYA & LA ALEGORÍA
ESTOY YO

Proyecto de trabajo de titulación en la Modalidad de
Ejecución de Obra Artística para obtener el título de
Licenciada en Artes Visuales presenta:

OLIVIA HERRERA LÓPEZ

Director de Proyecto: **MAV Carlos Cañedo Chávez**

2023

Campus Guanajuato

División de Arquitectura,
Arte y Diseño
Departamento de
Artes Visuales

A mis padres, por la paciencia durante mi crecimiento como persona y mostrarme el camino hacia la superación.

A mi pareja, quien ha estado a mi lado todo este tiempo en que he trabajado mis obras y mis momentos más difíciles.

A mis amigas, quienes me han apoyado prestando su ayuda y tiempo.

A mi director de tesis, por sus enseñanzas y orientación en el desarrollo de este trabajo.

Gracias

Dedicatoria	1
Introducción	3
Antecedentes	4
Mi origen	6
Obra	9
Autolisis	13
Obra	16
Ajedrez	20
Obra	23
El cazador	25
Obra	29
La feminidad y su adaptabilidad	30
Obra	33
Tormento	34
Obra	36
Morbo	38
Obra	40
El hubiera no existe	42
Obra	44
Conclusión	47

El proyecto surgió de una necesidad de expresión personal a base de autorretratos en los cuales se buscaba llegar a un autoconocimiento. Para mí, esta búsqueda nace de una serie de preguntas y cuestionamientos que personalmente me hice. En un principio, las principales inquietudes fueron mi feminidad y masculinidad que me “componen”, reconocer las características de mi persona y averiguar su posible origen.

Al inicio del proyecto contemplaba abordar tres temas los cuales trataban de recopilar información sobre mí, además de ayudarme a entender en la medida de lo posible qué componentes creía que me conformaban: yo externa, yo interna y yo. El primero era la visión simple o aparente de mi físico, mi lugar de origen y posición social actual. El segundo era lo profundo y personal, la feminidad y masculinidad que poseo, mis miedos y deseos junto con los sentimientos que desatan. El último era la unión de los resultados encontrados en el externo e interno, el “yo completo”.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia y producción de la primera obra, estos temas fueron descartados por no funcionar como guía hacia mi autoconocimiento o considerarlos un callejón sin salida. La cuarentena y el aislamiento social generaron cambios en mí misma, denotando temas e intereses diferentes a los que en un inicio establecí.

Por otro lado, el trabajo realizado permitió encontrar y dar luz a ámbitos personales que nunca había cuestionado o dado importancia para mi autoconocimiento. Entre ellos fue el descubrimiento del uso constante del color azul pthalo y estilos artísticos que influyen y están presentes en mis obras.

Quiero aclarar que no fue proceso lineal, aunque haya obras que se relacionan o vayan de la mano con otra. Fue a partir de los descubrimientos y las necesidades que fueron surgiendo que dieron pie a las obras que conforman el producto final presente.

ANTECEDENTES

El retrato entre sus variados significados, según Shearer West (2004) puede ser la evidencia de la existencia de alguien, representando principalmente sus características físicas y rasgos, al igual que posición socio-política.

En el autorretrato, el artista se convierte en el modelo y en el foco de estudio. El autorretrato representa las experiencias y firma del artista, demostrando su estilo y habilidad, inclusive la experimentación (West, 2004). **Se convierten en una forma de autoexploración y de denominación artística.**

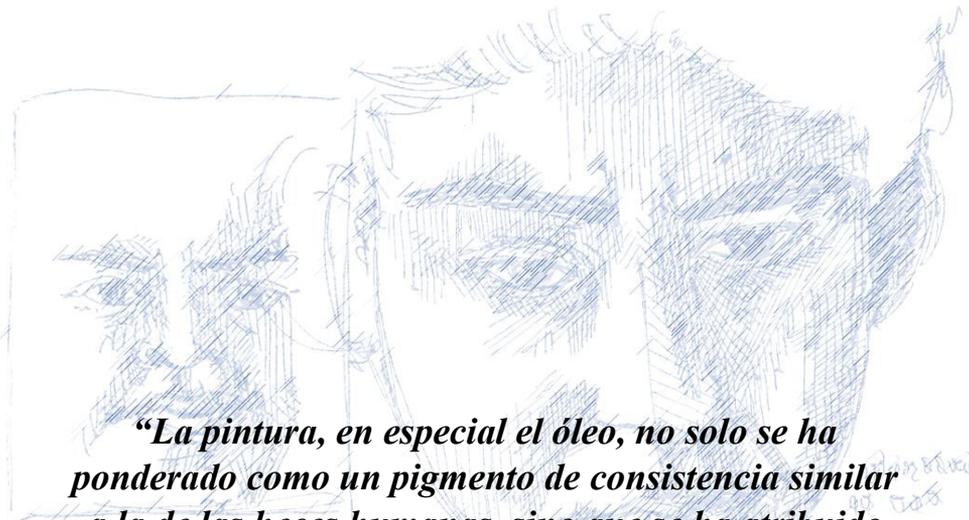
La autoexploración junto con el psicoanálisis (Nairne & Howgate, 2006) se convirtieron en un foco de atención para los Surrealistas (movimiento artístico creado en 1924), quienes utilizaron algunas ideas de Sigmund Freud, considerando lo onírico, los deseos, la sexualidad y las fantasías (West, 2004: 185). En esta vanguardia se incorporaron más mujeres que en otras, se rectificó la imagen de la mujer como ser creativo, ya que sólo se consideraba al hombre ser capaz de crear (Aliaga, 2007).

El arte feminista se convierte en un espacio privado donde la mujer declara su propia posición política, expresa su arte y cultura.

La utilización del cuerpo como protesta y expresión se ha convertido en una característica del arte feminista, por las representaciones en las culturas globales como las modificaciones que ha tenido en la historia. La identidad, el sexo, el género se buscan en el cuerpo.

09.03.2020

Handwritten notes at the top of the page, partially obscured by the drawing.

“La pintura, en especial el óleo, no solo se ha ponderado como un pigmento de consistencia similar a la de las heces humanas, sino que se ha atribuido una relación igual de íntima con el cuerpo humano”.

-Tony Godfrey, La pintura hoy, 2010

Extensive handwritten notes in blue ink, continuing the theme of the quote and discussing art and human connection.

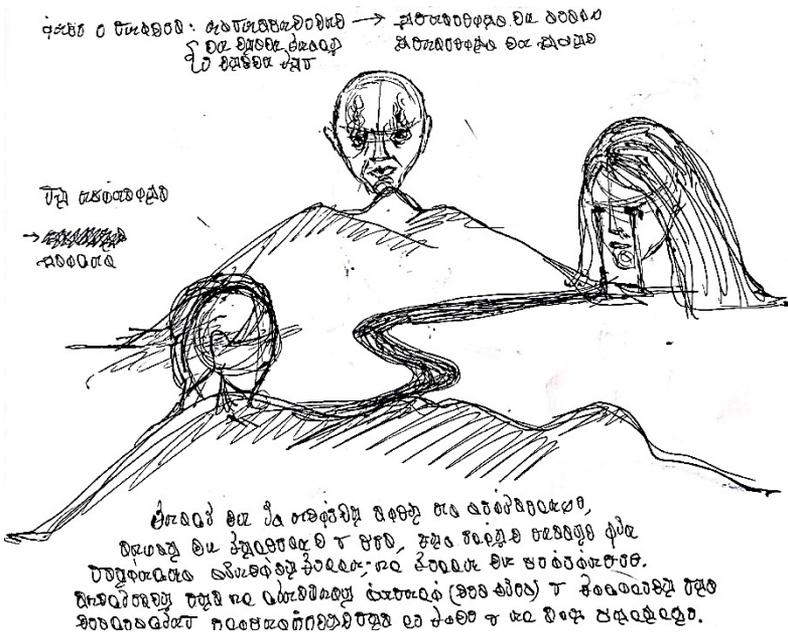
MI ORIGEN

La primera obra toma el papel de una carta de presentación o una oda a quién fui y de dónde vengo. Da pie a las siguientes obras donde se describe el quién soy ahora y los descubrimientos que nacieron en el proceso. Como mencioné anteriormente, esta obra fue producida tomando en cuenta uno de los tres temas, además de permitirme descubrir la pauta hacia mi forma de trabajo y la manera en la que desarrollo ideas.

Para la creación de esta obra, dediqué tiempo a pensar y reflexionar dónde nací para describir lo que veo y considero importante dentro de mi Estado: su cultura, sus lugares emblemáticos, su gastronomía, sus paisajes, etc., todo lo que me remota a mi casa.

Soy originaria del Estado de Nayarit, ubicado al oeste del país, abrazado del Océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental. Nací y crecí en el municipio de Tepic, que se encuentra en el antiguo valle de Matatipac, formado por un plano fértil y rodeado de cerros. Dentro de éste, existen tres “colosos” que dan origen a la leyenda de lo que podríamos llamar la creación del valle: el volcán Sangangüey, el volcán San Juan (también conocido como Tépeti) y el río Mololoa.

La leyenda explica que previo a la llegada de los conquistadores, el Valle de Matatipac era gobernado por el Rey Trigomil, quien tenía una hija de gran belleza llamada Mololoa. Muchos hombres pedían la mano de la princesa, pero ella estaba enamorada de un guerrero llamado Tépetl. Un día apareció un guerrero de nombre Sangangüey solicitando la mano de la princesa, pero éste fue rechazado al no ser correspondido. Sangangüey enojado peleó por el amor de la princesa contra Tépetl culminando en la muerte de ambos. La princesa Mololoa al presenciar la muerte de su amado, creó un río a partir de su continuo llanto.

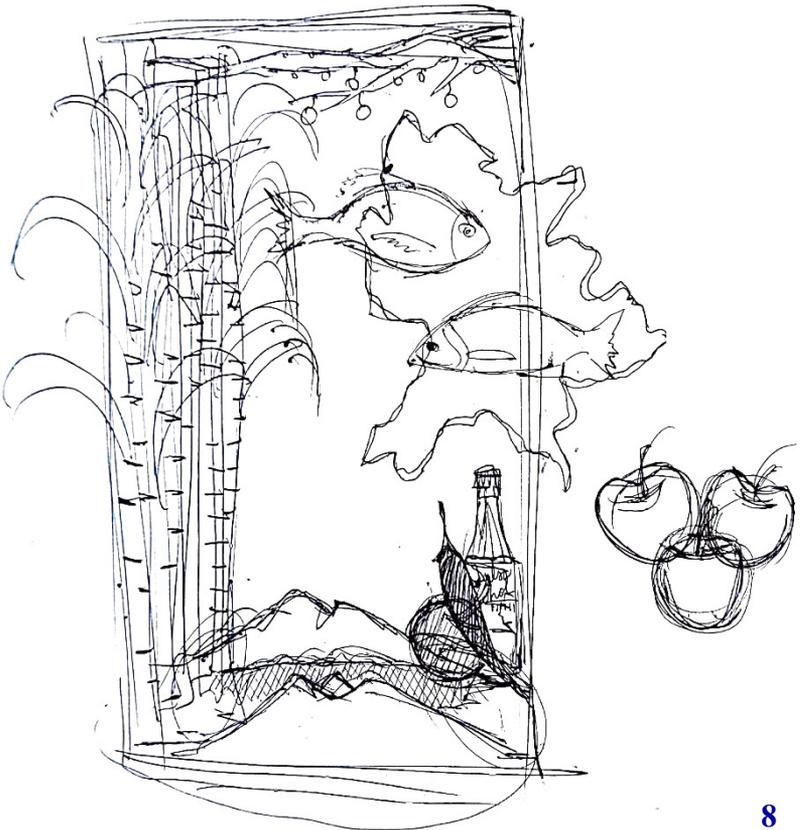

De esta leyenda, tomo como más representativo al volcán Sangangüey por su imponente, desde cualquier punto de la ciudad el coloso siempre te seguirá y observará. Además de representar la fertilidad aludiendo a sus erupciones pasadas. Gracias a esta característica, la agricultura es la actividad principal dentro del Estado, de los cuales una de sus mayores producciones es la caña de azúcar.

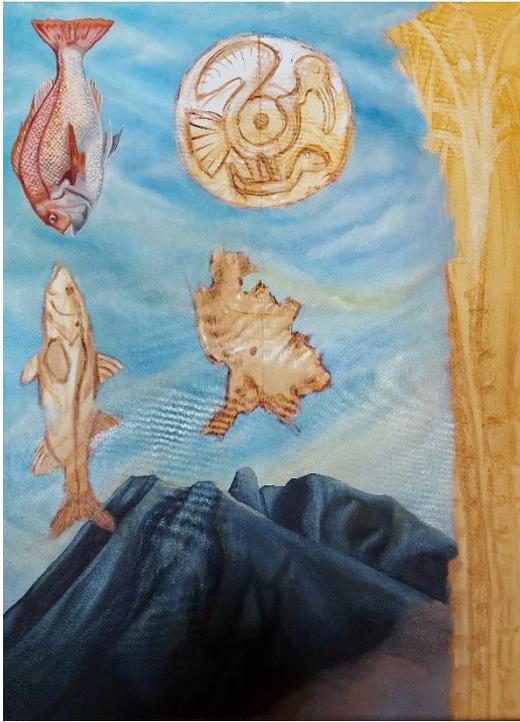
Los pescados representan el océano Pacífico y la gastronomía nayarita, que es principalmente a base de mariscos. El platillo típico es el “pescado zarandeado”, que se hace con los peces robalo (gris) o pargo (rosado).

Utilizo el símbolo de Aztlán refiriendo al mito histórico del camino que tomaron los aztecas-mexicas en búsqueda del águila comiendo una serpiente en un nopal. Del cual no hay pruebas suficientes para colocarlo en un momento exacto en la historia, pero se reconoce como parte importante de la identidad mexicana.

En la obra, la forma del Estado se encuentra en medio por el ser el centro de todo. Bordado con arte wixárika (huichol) haciendo referencia a su cultura e historia indígena.

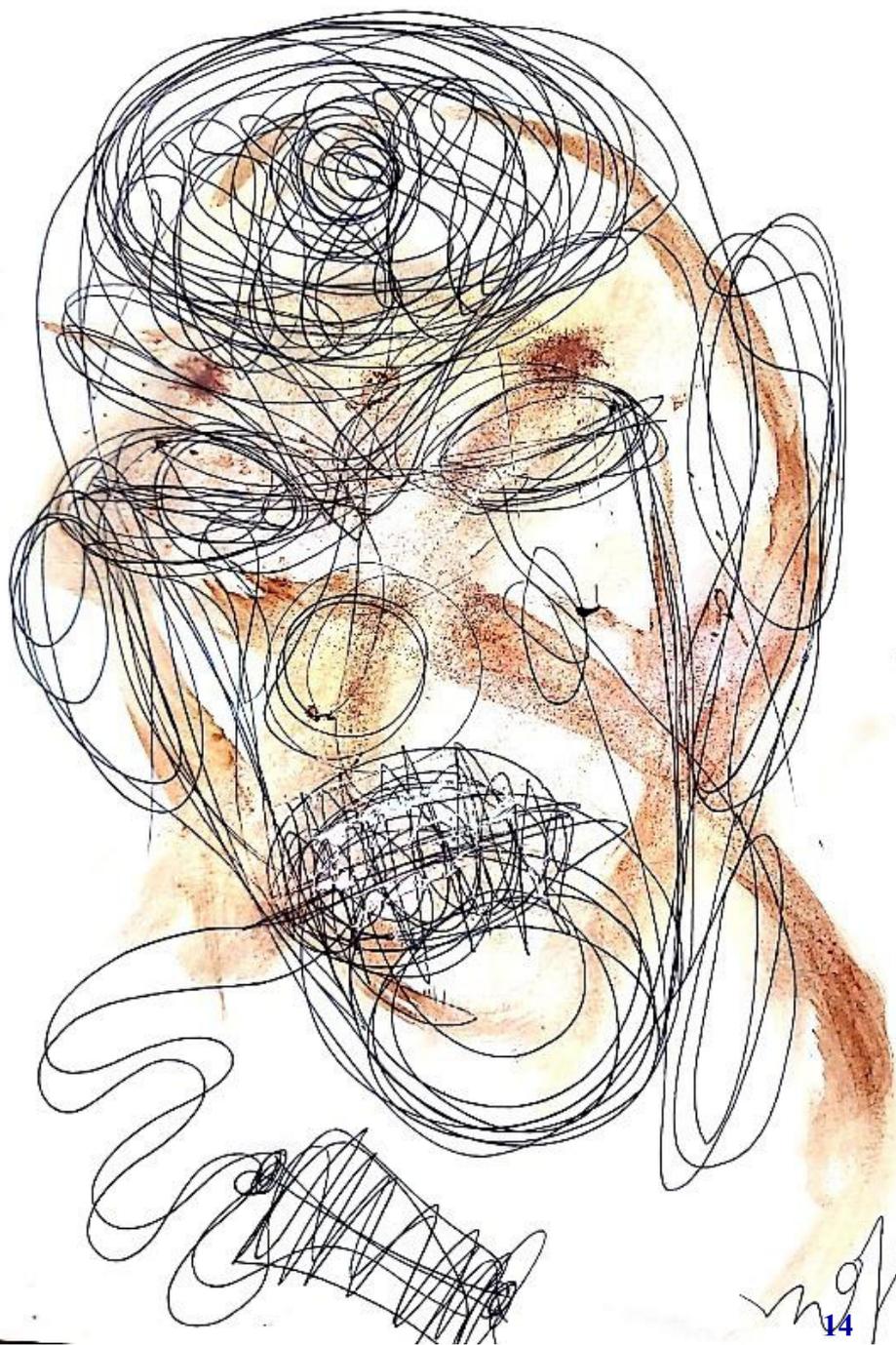

Comencé esta obra con las heridas abiertas y cicatrices mal cerradas, embargada por sentimientos de culpabilidad y negligencia. Soy espectador del dolor que uno mismo se ocasiona, hay vergüenza y tristeza. A partir de este duelo se identifican los símbolos de la siguiente obra:

El fondo surgió del impulso por la necesidad de llenar el blanco del lienzo. El deslave de la pintura con el aguarrás es un intento por borrar y extender los huecos que quedaron dentro, pero a partir de estos huecos surgieron los presentes símbolos.

El corazón expuesto impotente, aunque rodeado de vulnerabilidad, expresa un vacío y representa la vivencia misma de las cicatrices que marcan mi vida. Una vela simula estar prendida y/o haber sido apagada, el humo evidente en el lienzo muestra que hay mucho que perdonar y tanto que aprender.

Esta obra además de ser un recordatorio es también la inspiración y un intento de perdón propio. La libertad de explorar y abstraer sentimientos en manchas junto con símbolos figurativos marca el inicio de mi verdadero autoconocimiento y descubrimientos hacia lo que podríamos llamar estilo propio.

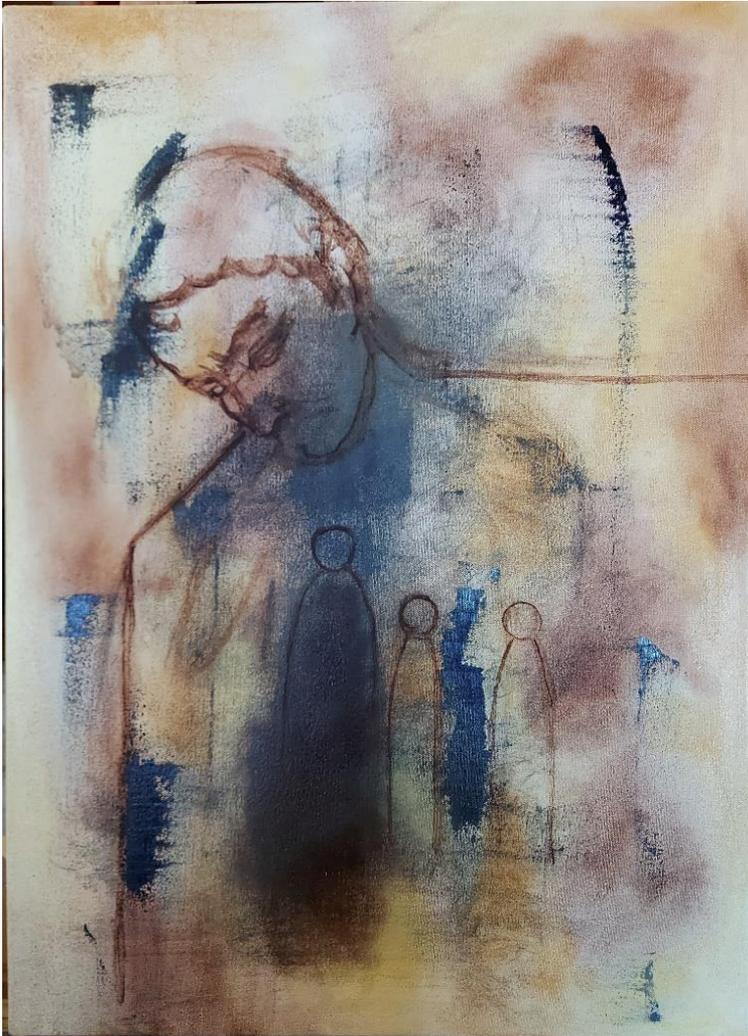
ԵՊԷՅԱՅԻՑ ԸՄ
 ԵՊԷԻՔԷ ԵՆՃ ԸՅՔ
 ԵՎ ԿԱՌԱՍՆԱԿ ԵՄՊՈՐՏԷ, ← ՈՒՍԱՆԱԿ
 ԵՉԵՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻՇԱ,
 ԿՊԱՆՉԵՐԵՔՈ; ԵՉՈՒԹԱՆՔՈՒՄ ԵՈՅ?

ԹՈՒ ԶԱՄԱՆԱԿ ՓՈՒ
 ԽՈՒ ԶՁ. ԵՉՁՈՒՄԸ
 ԵՉՈՒՄ ՈՒ ՈՒՆԻՄՈՒՄ
 ԵՉՔ, ԿՈՒ ԶԱ ՈՒՄ?

Զ ԵՎ ՓՈՒՍՈՒՄ?...

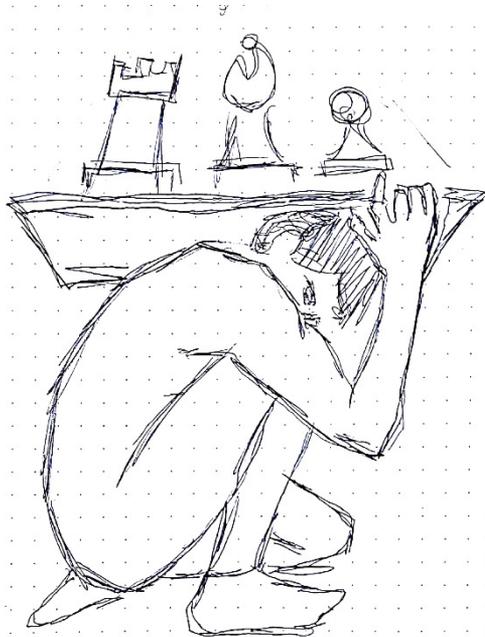
En un primero momento, la imagen a continuación fue el reflejo de la búsqueda que tenía por responder estas inquietudes respecto a mi lugar dentro de mi familia.

Después de pintar la pieza anterior, comencé a relacionar a mi familia con el juego de ajedrez y sus piezas. Es un juego de mucha concentración, análisis, lógica, entre otros que requiere de mucha paciencia y disciplina, algo que veo mucho en mis padres. Cada pieza de ajedrez tiene una posición inicial, un valor y una forma única de moverse.

A mi padre lo representé como la torre, el vigilante y protector de la familia. Mi madre es representada como alfil, simboliza la lealtad y compromiso; y mi hermana es representada como un peón, que es una pieza que en un inicio no tiene un poder y sigue un camino ya establecido, pero al ir avanzando a su paso va marcando su camino y al llegar al otro lado del tablero es capaz de convertirse en lo quiera y tener el valor que desee.

Nunca he sentido que encajo en este juego (mi familia), dónde todos saben quiénes son y a dónde van. El sentimiento de hacerme cargo todavía me rodea creando un infierno, haciendo que me represente sosteniendo el juego y siendo encarcelada por el mismo.

17/06/2020

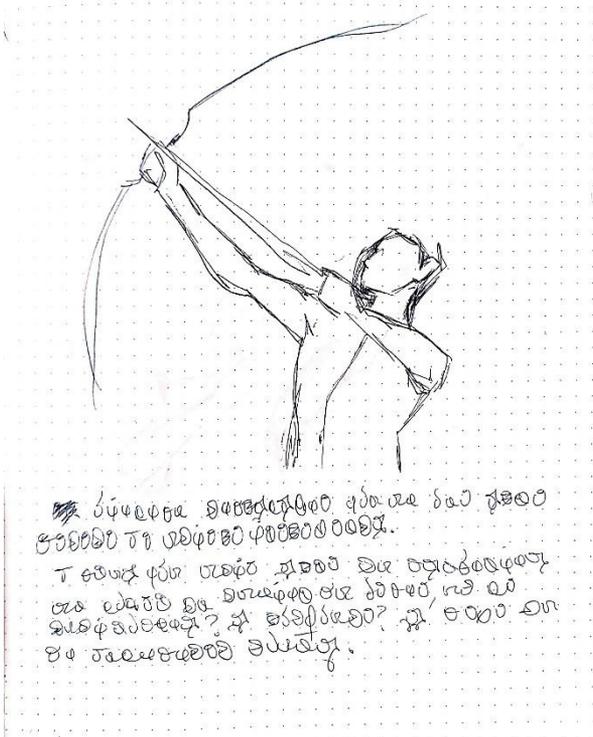

അമ്മയുടെ മുഖം വെളിച്ചം കിട്ടാതെ
പിടിച്ചു നോക്കി വെളിച്ചം കിട്ടാതെ
കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ ടി കണ്ണുകൾ
കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ ടി കണ്ണുകൾ

Esto produjo el sentimiento de estar vacía, de tal vez seguir un camino que no me llevaba a nada, pero deseaba mucho encontrar. Comencé con un bosquejo de mi silueta, un sol y el vacío, mi mirada hacia el sol cegando y nublando mi criterio. Durante el proceso creativo de querer encontrar, me di cuenta de que era muy parecido a lo que hace un cazador. Este deseo de encontrar me permitió dar un nuevo giro al vacío, pasando de un vacío a una búsqueda de mi centro. Cambiando el sol por una golondrina simbolizando un objetivo que aparenta ser libre y errante.

Sabiendo qué, pero no cómo, abracé el vacío y mi deseo de encontrar mi tranquilidad para cuestionarme en mis tomas de decisiones. Soy una persona que no suele tener los pies ni la cabeza en la tierra, mis deseos y aspiraciones parecieran fantasiosas y difíciles de encontrar y atrapar. Nublada por mis emociones y aferrada a mi búsqueda, comienza la caza, surgiendo un cazador impulsivo que sabiendo que podría terminar matando su sueño desea mucho alcanzarlo.

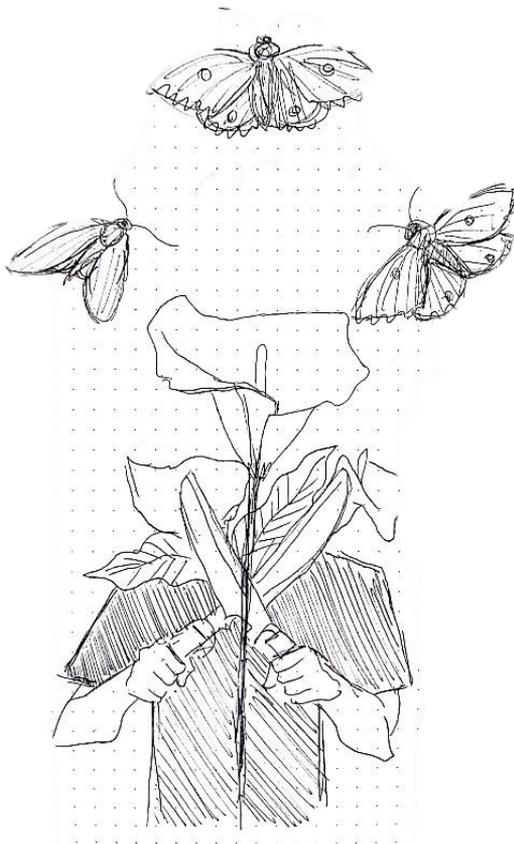

Con el paso del tiempo y discusiones que me hice, me di cuenta de que el rechazo que tengo hacia mi feminidad es en una parte por el aspecto físico. Sufro de disforia corporal, por lo que hay parte de mi cuerpo que no van dentro de la estética o visión que tengo de mi cuerpo. Podrías llamarlo una relación amor y odio.

Es así como sin darme cuenta mi feminidad se amoldó a mis necesidades y gustos. Así como las polillas en la Revolución Industrial, tuvieron que cambiar y adaptarse a las necesidades para poder sobrevivir. Es por ello que represento este insecto como símbolo de la adaptabilidad de mi feminidad.

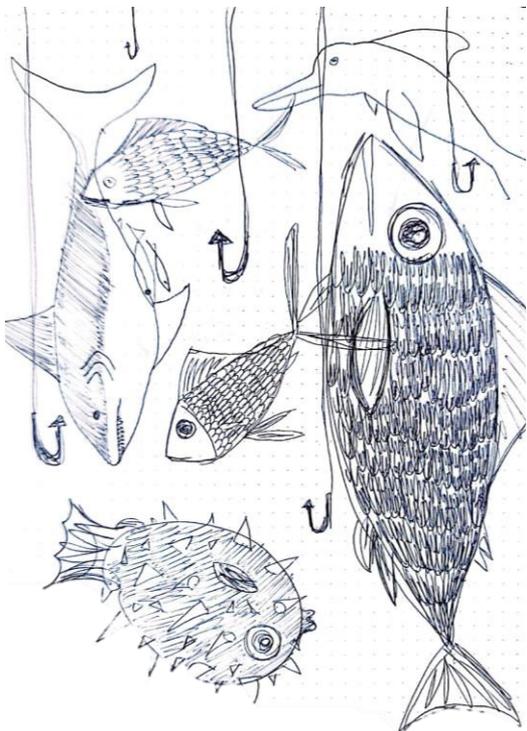

Handwritten text at the top of the page, partially obscured and difficult to decipher. It appears to be a list or notes related to the text below.

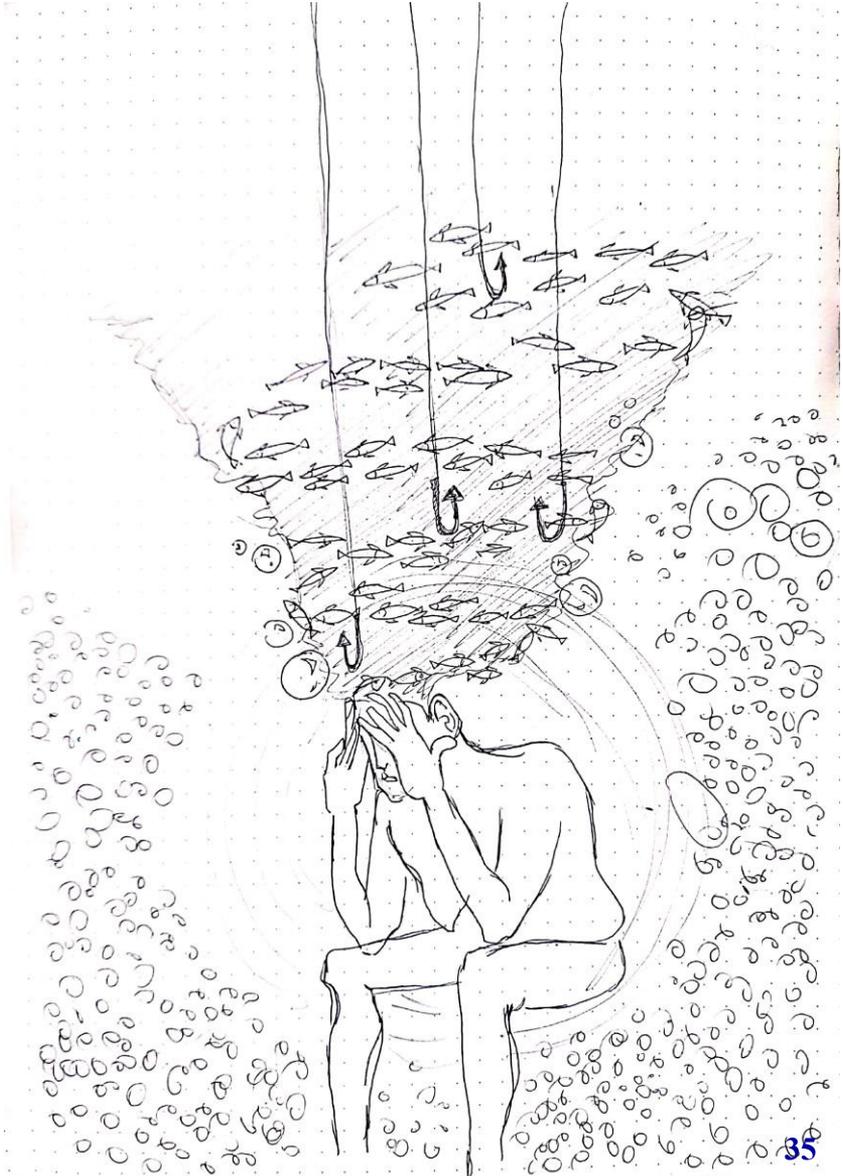
TORMENTO

Al igual que la obra "El Cazador", esta obra engloba el autosabotaje con sus consecuencias. Es una obra que representa el sobrepensar, la toma de decisiones y las consecuencias de esto. Cuando uno no quiere moverse, se inunda en sus propias ideas olvidando cómo sobrellevarlas. Hay tantas decisiones por tomar, de las cuales no quiero ser responsable, pero me rodean como banco de peces recordándome que ahí siguen. Estos peces simbolizan tanto problemas, como ideas, deseos, pendientes y toda forma de decisión que se debe llevar a cabo. Las consecuencias de tomar o no las decisiones me atormentan como anzuelos de los cuales no tengo control en qué atraparán y tampoco quiero ser testigo de ello.

Los sentimientos se apoderan la mayor parte del tiempo de mi razón haciendo que sobre piense todo, quedándome estancada en un mar creado por mis propias ideas. Sé que no he tocado fondo, pero sigo cayendo.

No sé qué pasará, hay miedo por no querer ver y no querer saber. Pero pienso que de esto no saldrá nada bueno.

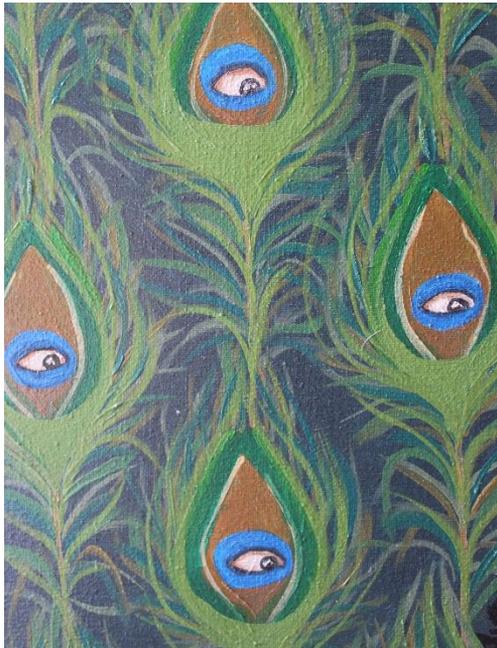

Dentro de la creación de esta obra, recordé que tuve una clase hace mucho tiempo, en donde mencionaban que las plumas de pavorreal eran ojos vigilantes, lo cual quedó muy presente en mi mente y por ello quise utilizarlo para representar el morbo que siento antes estas miradas.

El tiempo no se detiene por más triste que uno este, y ser consciente de ello me hacía sentir en un reloj de arena que se va llenando con ideas de un jamás o un hubiera.

Ver el amanecer y atardecer me hicieron sentir una pérdida de control, no quería hacer nada. Sentía que me dejaba llevar por la marea sin saber a dónde iba, tampoco me importaba. Sólo esperaba el fin el día para sentirme “satisfecha” de haber cumplido un día más, pero el saber que habría un mañana me hacía desesperar.

Durante el inicio del proyecto, sentía una enorme gama de emociones, estaba confundida e inflexible, había establecido métodos estrictos para generar mi arte. Según yo tenía que cumplirlas para así llegar a un autoconocimiento y creación de estilo artístico. Tenía miedo y preocupación de no cumplir con mis expectativas y la calidad de mis obras.

A medida que me permití experimentar con mi creatividad y sobre todo mis emociones, conseguí una sensación de orgullo por lo que iba creando y una sensación de logro al completar cada pieza. Fui recordando que el arte es un proceso continuo y cada obra es una oportunidad para aprender y crecer como artista. Como se aprecia en mi tesis, hice y rehíce obras hasta que sintiera que cada una de ellas, transmitieran emociones y sentimientos a través de cada trazo.

Luego de haber llevado a cabo este proyecto, puedo afirmar que ha sido una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. A lo largo del proceso, aprendí que la creatividad puede ser trabajada, no puedo decir de dónde y cómo surge, pero los resultados que se vayan formando en el camino pueden ser cambiados y que volver a empezar de cero no es negativo.

